

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Детская художественная школа № 2
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Методическое пособие по открытому занятию
«Осень на опушке краски разводила»
по предмету « Композиция»,
общеразвивающих программ
с детьми младшего школьного возраста

Разработано преподавателем
рисунка, живописи, композиции Кинцель М.С.
Принято на методическом совете МБУ ДО ДХШ№2
Протокол № 47 от 23.09.2021 года

Уфа -2020 год

Открытое занятие проводится с группой обучающихся 1 года обучения, возраст 7-8 лет по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Основы изобразительной грамоты». В виду специфики преподавания изобразительного искусства в детской художественной школе занятие включает в себя 3 урока с общей темой длительностью 40 минут каждый и двумя переменами по 5 минут.

Тема урока: «Осень на опушке краски разводила»

Цель урока: Создать осенний пейзаж по мотивам стихотворений русских поэтов- классиков и современных авторов.

Задачи урока:

1.Образовательные:

- Освоение навыков составления композиции, соблюдение пропорций, размеров, плановость.
- Научить подбирать нужный колорит для передачи настроения и состояния природы, находить сложные оттенки.
- Научить детей наблюдательности.

2.Развивающие:

- Способствовать развитию фантазии, образного мышления.
- Развивать умение работы в технике живопись гуашью.
- Развитие творческой активности и смелости в работе.

3.Воспитательные:

- Формировать эстетический художественный вкус.
- Обогащать духовно-нравственный мир детей. Привить интерес к поэзии, музыке.
- Воспитать любовь к природе, к родному краю.

Тип урока: комбинированный.

Форма урока: коллективный.

Педагогические технологии:

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
 - эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Оборудование и средства обучения:

Для преподавателя: рисунки детей, репродукции картин известных художников, записи музыкальных произведений, стихи русских поэтов, наглядное пособие.

Для обучающихся : мольберт, бумага формата А-4 (для эскизов) и формата А-2, простой карандаш, ластик, гуашь, кисти, палитра.

План урока

1. Организационный момент.

- Приветствие – 2 мин.
- Подготовка рабочего места- 3 мин.

2. Теоретическая часть. 25 мин.

- Сообщение темы, цели и задачи
- Объяснение материала, показ пейзажей знаменитых художников.
- Знакомство и разбор стихов об осени русских поэтов. Выбор текста.
- Прослушивание музыкальных произведений.
- Игра «Листопад» или «Угадайка» -10 мин.

Перемена -5 мин.

3. Практическая часть. 40 мин.

- Выполнение эскизов.
- Проверка эскизов. Индивидуальная работа с детьми.
- Перенос на большой формат.
- Индивидуальная работа с детьми.
- Начало работы в цвете. Выбор колорита.
- Подбор колорита на палитре. Индивидуальная работа с детьми.

Перемена – 5 мин.

4. Практическая часть. Продолжение работы в цвете.

- Обсуждение и анализ проделанной работы -5 минут
- Индивидуальная работа с детьми. 10 мин.
- Проработка деталей. 10 минут.

5. Просмотр работ, подведение итогов. 10 мин.

6. Уборка рабочего места. 5 мин.

Здравствуйтесь ребята! Начинаем наш урок.

Перед началом проверим вашу готовность. У вас должны быть при себе сейчас: альбомы с листами А-4, ластик, простой карандаш.

Все готовы, очень хорошо!

Осень на опушке краски разводила

По листве тихонько кистью проводила.

Пожелтел орешник и зарделись клены

В пурпуре осеннем только дуб зеленый.

Утешает осень:

- Не жалейте лето!

Посмотрите – роща золотом одета.

Я думаю, вы уже догадались, что тема нашего занятия посвящена осени. Осень у нас за окном, осень зашла к нам в класс – сколько красивых листьев вы принесли и они украсили нашу комнату.

На занятиях мы часто обращаемся с вами к временам года. Делаем рисунки о лете, берем весеннюю тему, зимние сюжеты. И конечно каждый год обращаемся к осени.

- Скажите, ребята, у кого учится художник?

- Да правильно, конечно, у учителей. Но прежде всего у природы!

Во все времена люди восхищались красотой мира, который их окружает, многообразием природы, и выражали свои чувства в музыке, в поэзии. ...

А художники пытались изобразить, повторить, остановить прекрасные мгновения в своих картинах.

Осень сама прекрасная художница, как она разукрасила все вокруг!

Мы сейчас посмотрим картины знаменитых русских художников. У многих осень была любимым временем года, они вдохновлялись ею и создавали прекрасные полотна.

Конечно сами картины (оригиналы) хранятся

(- Где ребята?..), да в музеях.

Но мы не всегда можем сходить туда, поехать в другой город. Поэтому мы берем книгу с фотографиями картин - репродукциями, или можем посмотреть на компьютере в интернете.

- Скажите, как называется картина, где изображена природа?

- Совершенно верно, пейзаж. А художник, изображающий природу?
– Пейзажист.

Первый художник которого мы посмотрим - Иван Иванович Шишкин.

- Знакомо вам это имя? - Пока нет.

- А вот эти картины , я думаю, узнаете?

(Показываю репродукции картин «Утро в сосновом бору», «Рожь».)

Ребята сразу узнают знакомые репродукции.

Их часто можно увидеть в школьных учебниках.

[«Лесной богатырь - художник», «Царь леса» - так называли Ивана Шишкина современники. Он много путешествовал по России, воспевая величественную красоту ее природы в своих картинах.

Одной из главных тем творчества Шишкина является изображение русского леса как символа русской природы, символа России. Пристальное, по-научному тщательное изучение природы помогло художнику придать созданным им живописным образам вид совершенной действительности. Художник увлечен богатством, разнообразием мира. Его искусство основано на спокойном созерцании природы во всей обыденности.

... Во всех своих произведениях он является удивительным знатоком растительных форм, воспроизводящим их с тонким пониманием, как общего характера, так и мельчайших отличительных черт любой породы деревьев и трав.]⁵

Эти качества свойственны и его работе «Осенний лес», созданной в 1876 году. В ней мы видим все многоцветие осени, множество разнообразных оттенков. Художник показал только кусочек леса, но мы можем долго разглядывать его, он завораживает нас своей красотой.

Следующий художник - Василий Дмитриевич Поленов.
[Прирожденный пейзажист, он создает чисто поэтические произведения, полные непосредственной влюбленности в природу.]⁴

Осень – любимое время года у художника.

В его картине «Золотая осень» мы чувствуем все величие природы, потому что в ней много неба, которое еще отражается в реке. Художник изобразил самое начало осени – рядом с желтыми кронами, мы видим огромное дерево с зеленой листвой. Пейзаж выполнен очень реалистично.

[Удивительный «пейзаж настроение», выразивший душу русской природы создал в отечественной живописи Исаак Ильич Левитан.

Левитан особенно любил несколько тем и мотивов, он обращался ко всем временам года, но очевидное первенство держит осень. Она предстает у художника в самых различных образах. Осень близка ему своей переменчивостью, печалью и одновременно своей яркостью красок, отчетливостью форм. Это самая «настроенческая» пора в году.]³

Картина «Золотая осень» полна чувством радости, выраженного в брызжащих ярких красках, она построена на смелых цветовых контрастах.

И совсем другие по настроению картины, « Октябрь. Осень», и «Осень. Туман». Другие краски, сочетания.

Уроженец Уфы, выдающийся русский художник Михаил Васильевич Нестеров. Он подарил родному городу коллекцию русской живописи и графики 19 – начала 20в. Особая ценность дара составляют 30 работ самого художника. С этим даром связаны начало и основание Башкирского государственного художественного музея, который носит имя художника. Нестеров всем сердцем любил русскую природу, и это отражено в его пейзажах.

Его «Осенний пейзаж» построен на тонких переходах холодных и теплых оттенков. В нем чувствуется разное настроение – это и восхищение гармонией русского пейзажа, и грусть увядающей осенней природы.

Художник Борис Федорович Домашников, жил и работал в Уфе.

Его картина «Осень. Электричка». Тонкие деревца с остатками осенней листвы, которой усыпан берег реки, высокий берег реки в красках осени. Автор оживляет пейзаж фигурами девочек на переднем плане, дальше мы видим силуэты лошадей, и вдали проезжающий электропоезд.

Станислав Юлианович Жуковский в своей картине «Заброшенная терраса», показывает солнечный осенний день. Террасу, где недавно только были люди, они оставили букет цветов на столе, но сейчас здесь хозяйничает Осень. Мы чувствуем легкую грусть о прошедших летних днях.

В картинах этих художников природа показана очень реалистично, они достигли совершенной действительности в передаче осеннего пейзажа.

Но есть художники, которые для большей выразительности добавляли фантазию, декоративности в свои картины. Яркие контрастные краски подчеркивают еще сильнее красоту и многообразие осени.

Николай Петрович Крымов («Осень»), он «сочиняет» свои пейзажи, соединяя натурные наблюдения с фантазией и декоративностью. Простые обобщенные формы, ясность в его картинах. Они звучные и декоративные по цвету.

Еще один художник Игорь Эммануилович Грабарь («Золотая осень», «Рябина») в своих картинах создавал яркие звучные сочетания. Он писал мазками разных оттенков [сочетанием мелких пятен и небрежных, размытых мазков желтого, красного, коричневого, а кое-где еще зеленого художник передает свое восхищение золотой осенью. Здесь не столько конкретное изображение, сколько впечатление от увиденного, лишь слегка угадываются белые стволы деревьев, березы и рябины с яркими гроздьями ягод, а за ними поле и высокое бездонное небо!

Свое восхищение художник передает и зрителю – мимо его картин невозможно равнодушно пройти, каждый обязательно остановится полюбоваться последними осенними красками, послушать тихий шелест листвы и ощутить мягкое тепло сентябрьского солнца.]⁶

Борис Михайлович Кустодиев («Осень в провинции», «Осень за городом»)

В его пейзажах присутствуют декоративные приемы, упрощение формы, яркие контрастные краски. Огненные цвета деревьев стволы, с холодными синими и фиолетовыми оттенками.

Каждый преподаватель может подобрать свои репродукции художников, главное показать ребятам, как по-разному можно изобразить осенние мотивы.

- Ребята, но ведь не только художники вдохновлялись осенью. В начале занятия мы упоминали об этом.

- Кто еще, давайте назовем!

- Писатели, поэты, композиторы.

- Да, конечно, писатели и поэты искренне восхищались осенью, придумывали ей различные образы, создавая прекрасные произведения, у многих осень была любимым временем года.

Как, например, у великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

-Вот, послушайте!

Унылая пора, очей очарованье
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.

или

Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась.
Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван
Тянулся к югу: приближалась

Довольно скучная пора;
Стоял ноябрь уж у двора.

- Ребята, скажите, чем пользуется поэт, чтобы написать стихи?

- Словом...

- Какие ассоциации приходят, когда вы слышите слово «осень»?

Ребята называют – дождь, разноцветные листья, листопад, ветер, пасмурное небо, лужи

Также как и художники поэты по-разному описывают картины осени. Кто-то очень реалистично, описывая все что видит, добавляя точные детали от наблюдения за природой.

Но есть стихи, где поэт очеловечивает осень , и она может быть в образе прекрасной молодой девушкой, или старушки, пожилой дамы... это мы додумываем уже сами.

Скинуло кафтан зелёный лето,
Отсвистали жаворонки всласть.
Осень, в шубу жёлтую одета,
По лесам метёлкою прошлась.
Чтоб вошла рачительной хозяйкой
В снежные лесные терема
Щеголиха в белой размахайке –
Русская, румяная зима!

Д. Кедрин

ОСЕНЬ.

К.Бальмонт

Поспевает брусника, стали дни холоднее,
И от птичьего крика в сердце стало грустнее.
Стаи птиц улетают прочь, за синее море.
Все деревья блистают в разноцветном уборе.
Солнце реже смеется, нет в цветах благовонья.
Скоро Осень проснется и заплачет спросонья.

ОСЕНЬ – ШВЕЯ.

Т. Гусарова

Чтоб крошка земля без особых хлопот зимовала,

Ей осень лоскутное шьет одеяло.

Листок аккуратно к листку пришивает,

Сосновой иглой стежок подгоняет.

Листочки на выбор – любой пригодится.

Вот рядом с багровым лиловый ложится.

Хоть очень по вкусу швее золотистый,

Сгодится и бурый, и даже пятнистый.

Скрепляет их бережно нить паутины.

Прекрасней, чем эта , не сыщешь картины.

Я вам раздала листочки со стихами русских поэтов прошлого и современных, и мы с вами попробуем создать рисунки по мотивам этих стихов.

Соединим образы осени, как их описал поэт, и свое видение ее красоты, впечатление от этого времени года.

Вы тоже в своей композиции можете или просто изобразить пейзаж описанный поэтом, или же придумать образ осени, пофантазировать.

Ребята, какими средствами пользуется художник при создании картины?

- Линией, пятном, цветом, тоном.

Вначале занятия вы слышали музыку.

Конечно, и композиторы также не могли не отобразить в своих произведениях осеннюю прекрасную пору. Они сочиняют музыку, с помощью звуков передают время года, состояние и настроение.

-Ребята, скажите, какие звуки у осени?

- Дождь капает, ветер завывает, шуршат листья, кричат, улетаю на юг, птицы...

Это музыка осени!

- Приступая к практической работе, я поставлю вам произведения великих композиторов, Петра Ильича Чайковского «Октябрь.Осенняя песня», Антонио Вивальди, итальянский композитор и скрипач, «Времена года. Осень», Сергей Сергеевич Прокофьев «Фея осени» из балета «Золушка».

И слушая прекрасную музыку, прочитав еще раз стихотворения и добавив фантазию и свои наблюдения, мы нарисуем осенние композиции.

Но сначала немного отдохните.

- Давайте чуть-чуть похулиганим, как это любит делать героиня нашего сегодняшнего занятия - Осень. У нас начинается листопад!

Ребята берут в охапку листья, которые есть в классе, и подбрасывают их. Потом собирают их обратно опять в букеты.

Застывают, изображая разные фигуры, и по очереди угадывают.

Практическая часть.

Переходим к практической части занятия.

Сначала выполняем эскизы на формате А-4, простым карандашом. Важно еще до начала изображения попытаться представить себе, какой будет картина.

В эскизах ребята решают какой будет формат, что будет главным, что второстепенным. В пейзаже обязательно нужно показать несколько

планов. Что будет на переднем плане, какие предметы на втором, и может и на третьем, вдали.

Ребятам в этом возрасте все время напоминаю, чтобы старались использовать диагональные линии в композиции. Изображение становится более живым, динамичным, появляется пространство.

Советую оживить композицию, добавив фигуры людей, птиц, животных, не забывая, что все-таки главный герой у нас - природа, осень.

Стоит показать ребятам фотографии с разными деревьями, чтобы они увидели насколько различны они по форме, как по-разному располагаются у них ветки.

Мне бы хотелось, чтобы они постарались показать выразительные черты деревьев и они были узнаваемы. Дуб, береза, рябина, клен – осенью они отличаются и по цвету листьев. Здесь очень важна наблюдательность и внимательность ребят.

В процессе работы ребята перечитывают выбранные ими стихотворные строки. Стихи это как бы толчок для детской фантазии, они могут взять буквально несколько деталей оттуда, а остальное добавить уже от себя. Я думаю это нормально, особенно в 7-8 лет. Некоторые ребята не могли дождаться, когда же приступим к рисунку, вдохновившись картинами художников, музыкой, стихами, настолько их переполняли образы, и просились вылиться уже на бумагу.

Решив композиционные задачи на эскизе, переносим его на большой формат А-2.

В процессе работы что-то может поменяться, какие-то детали лучше убрать, или наоборот добавить.

Главное, чтобы на листе все было гармонично, соразмерно друг другу.

Обязательно подхожу ко всем ребятам, поддерживаю их, обращаю их внимание на удачные места и находки в композиции, где-то предлагаю подумать еще, более выразительней сделать детали в рисунке.

В конце первого занятия подводим итоги, вносим последние исправления в карандашный рисунок.

Перед тем как начать работу в цвете, пусть ребята перечитают свое стихотворение. Вспомнят, какое там описано состояние природы, какая погода. Солнечная или пасмурная, идет дождь, или холодно, подморозило. От этого будет зависеть гамма работы, ее цветовое решение.

Рисовать мы будем гуашью. [Гуашь по сравнению с акварелью, более густая краска. Она непрозрачна и обладает большими кроющими возможностями. Гуашью можно перекрывать несколько раз одно и то же место в рисунке, вносить исправления.]¹ Для этого возраста этот материал больше подходит (ребятам постарше 9-10 лет можно предложить акварель.)

[У гуашевых красок существуют свои секреты, как и у акварели. Особые приемы могут придать работе неповторимое своеобразие. Гуашью можно ровно покрывать различные поверхности, можно работать мазками. Мазки могут быть самыми разными в зависимости от способа наложения, от размера и формы кисти.]¹

[Цвет в живописной картине главное выразительное средство. Художник пейзажист наблюдает за тем, как меняется цвет предметов в зависимости от погоды, от времени года, в течении дня. Впечатления от разных состояний природы он передает в своих картинах]¹

Начинают работать с больших объектов – с неба, земли. Переходя уже к более мелким деталям. Поэтому кисть берем вначале широкую.

Напоминаю ребятам, чтобы подбирали больше оттенков, вспоминаем об основных цветах и дополнительных.

Кто-то подбирает сдержанные цвета, холодные, чтобы передать пасмурный день. Кто-то пытается повторить действительность, как можно реалистичней показать и деревья, и листву. А у других буйство красок,

контраст синего неба и оранжевой листвы. Более декоративный подход. И он больше присущ для ребят младшего возраста.

В течении всего занятия наблюдаю за работой детей, при необходимости даю разъяснения.

Завершающая стадия работы обычно самая сложная.

Нужно выявить главное, подчеркнуть, где этого требует композиция, утешить или наоборот высветлить, или добавить цвета. У некоторых ребят забираешь рисунок, чтобы они не испортили слишком вырисовывая детали, от этого теряется свежесть и смелость рисунка.

Когда работы закончены, делаем просмотр. С большим интересом ребята рассматривают свои работы. Обсуждаем и анализируем, пусть ребята покажут, какие рисунки им больше нравятся и почему. Получилось ли передать настроение, которое описали в стихах поэты?

Работы все получились интересные и главное разные.

Я думаю, что каждый смог с помощью правильно подобранной цветовой гаммы передать осеннее настроение, грустное или радостное, состояние природы.

Стихи и музыка, а также воспоминания об осени их личные наблюдения, пробудили у ребят фантазию и получились прекрасные работы.

Занятие познакомило ребят с великими художниками, со стихами русских поэтов, они услышали музыку известных композиторов. Все это пробудило в них желание самим творить.

Оно показало им как крепко связаны все виды искусств – и музыка, и литература и изобразительное искусство.

[Дети понимают, что в произведениях различных видов искусства отражается одна и та же окружающая действительность, эмоции, настроение.

Взаимодействие музыкальной, литературной и изобразительной деятельности оказывает положительное влияние на эстетическое воспитание, способствует развитию детского творчества.]⁷

Обязательно в конце занятия ребята убирают свои рабочие места, складывают материалы.

Список использованной литературы и интернет ресурсов.

1. Изобразительное искусство. Э.Э.Пурик, И.Э.Ахадуллина.
Учебник для учащихся 1-2 кл. общеобразовательных учреждений
/Под ред. Пурик Э.Э. – Уфа: Китап,2002- 208 с: илл.
2. Изобразительное искусство. Часть 3. Основы композиции.
Н.М.Сокольникова, Обнинск, Издательство «Титул», 1996г.
3. «Художественная галерея» Левитан №56, 2005, DeAgostini UK Ltd.
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.
4. «Художественная галерея» Поленов № 60, 2005, DeAgostini UK Ltd.
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.
5. <https://www.culture.ru/persons/8252/ivan-shishkin>
6. . <https://art.goldsoch.info/osen-ryabina-i-berezy-igor-grabar/>
7. (<https://www.maam.ru/detskijsad/vzaimosvjaz-vidov-iskustva.html>)

И.И. Шишкин «Осенний лес»

В.Д. Поленов «Золотая осень»

И.И. Левитан «Золотая осень»

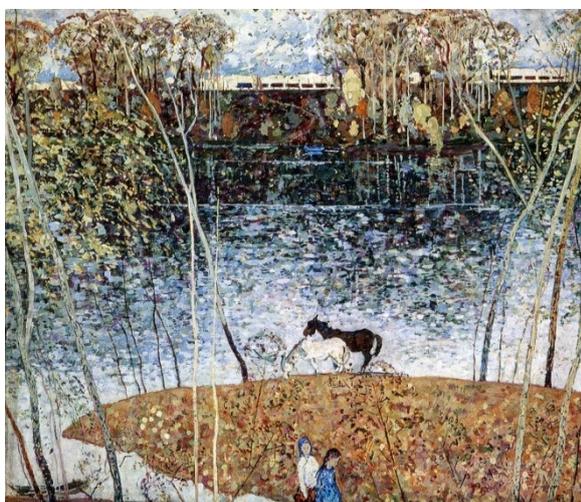
И.И. Левитан «Октябрь. Осень», «Осень. Туман» (внизу)

М.В.Нестеров «Осенний

пейзаж»

Б.Ф.Домашников«Осень.Электричка»

С.Ю.Жуковский

«Заброшенная терраса»

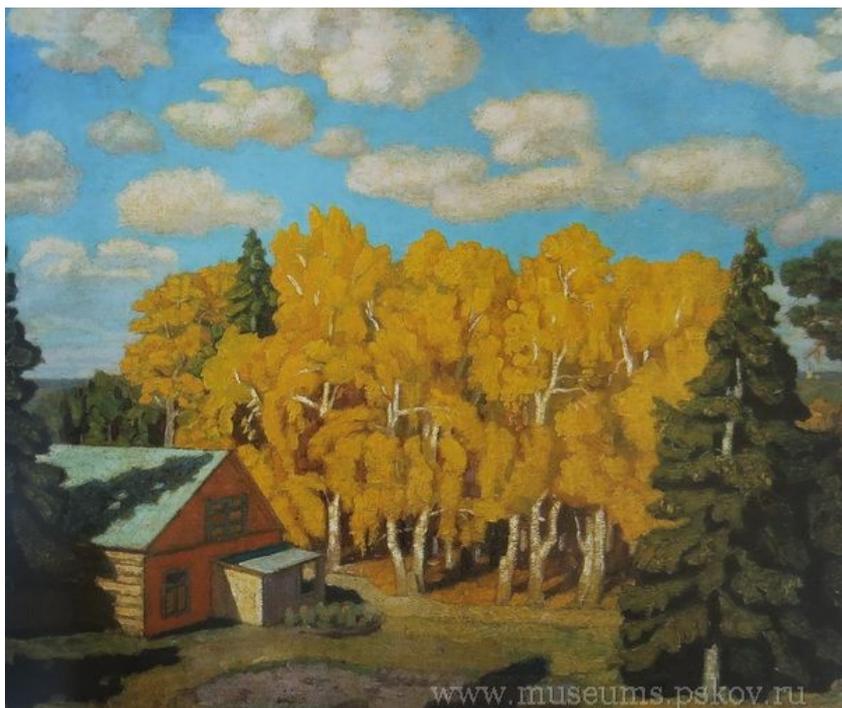

И.Э.Грaбapь

«Рябина»

«Золотая осень»

Н.П.Крымов

Б.М.Кустодиев «Осень в провинции», «Осень за городом»

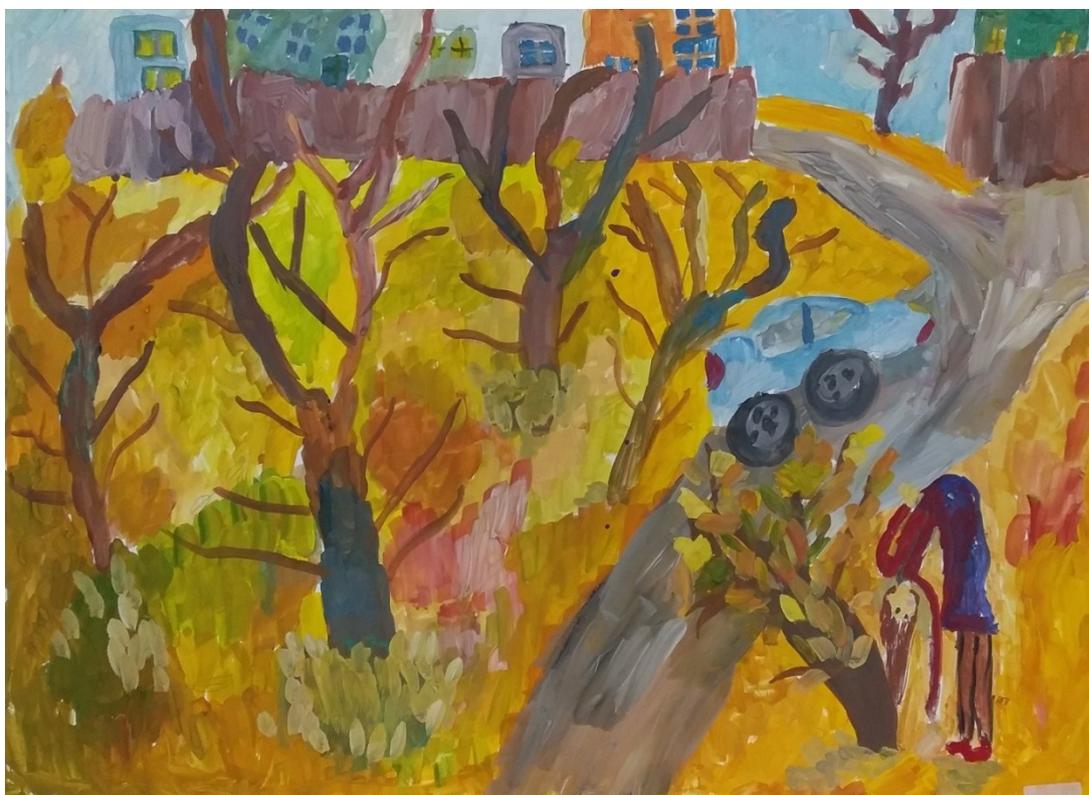
Работа в цвете.

Завершенные работы

Работы акварелью.

